

astrovandalistas

Museum of Latin American Arts **MOLAA**

July 19, Long Beach, CA.

astrovandalistas

We are a translocal collective that focuses on the development of projects that combine research, artistic action, technology, activism, urban hacking and open knowledge produced from each of these processes.

Founded in Tijuana in 2010, the collective is based in Mexico City, with members in different geographical locations throughout the world.

We work as a laboratory of decentralized action, and our strategy is to generate low budget technologies that can be easily replicated by people in different places. Our work is influenced by low-budget, DIY, DIWO cultures and the free software and open hardware movements.

Our actions are guided by the research of interfaces for human-machine and human-human communication, the use of public space for creating individual and/or collective experiences, and the development of tools that enable new forms of collective communication mediated entirely by open technologies.

The members of Astrovandalistas have exhibited in Mexico, Brazil, Germany, Spain and Chile in collaboration with Media Lab Prado, Marginalia+Lab, Nuvem and Centro Multimedia Mexico.

Somos un colectivo translocal que se enfoca en el desarrollo de proyectos que conjuntan investigación, acción artística, tecnología y activismo, bajo la lógica del hacking urbano y la divulgación libre del conocimiento generado.

Fundado en 2010 en Tijuana, el colectivo tiene su centro de operación en la Ciudad de México y lo conformamos personas localizadas en distintas zonas geográficas del continente.

Trabajamos como un laboratorio de acción descentralizada y nuestra estrategia es generar tecnologías de bajo presupuesto que sean fácilmente replicables por otras personas en otros lugares. Nuestro trabajo está orientado por las metodologías *low-budget*, *DIY*, *DIWO*, *free software*, *open hardware*, etc.

Nuestras líneas de acción son: la investigación de interfaces para la comunicación humano--máquina y humano-humano; la irrupción dentro del espacio público para la generación de experiencias individuales y/o colectivas, y el desarrollo de herramientas que posibiliten nuevas formas de manifestación colectiva mediadas por tecnologías 100% libres.

Quienes conformamos Astrovandalistas hemos desarrollado proyectos en México, Brasil, Estados Unidos, Alemania, España, Chile y Argentina, en colaboración con el Media Lab Prado, Marginalia+Lab, Nuvem y el Centro Multimedia, entre otros.

Members:

- Gabriel Carrera:** Design and Visual Identity.
Fernanda Contreras: Visual Documentation.
Rodrigo Frenk: Technology and Development.
Leslie García: Technology and Development.
Thiago Hersan: Technology and Development.
Xareni Lizárraga: Audiovisual Documentation.
Gabriel Sánchez Núñez: Design and Visual Identity.
Pedro Soler: Theory and Narratives.
Liliana Zaragoza Cano: Visual Documentation and Social Networks.

Miembros:

- Gabriel Carrera:** Imagen e identidad.
Fernanda Contreras: Registro, fotografía y video.
Rodrigo Frenk: Tecnología y desarrollo.
Leslie García: Tecnología y desarrollo.
Thiago Hersan: Tecnología y desarrollo.
Xareni Lizárraga: Registro, audio y video.
Gabriel Sánchez Núñez: Imagen e identidad.
Pedro Soler: Teoría, narrativas y acciones.
Liliana Zaragoza Cano: Registro, fotografía y video.

Disruptive will be any event or situation with the potential capability of bursting into the psychism and producing reactions that alter its ability of integration and elaboration.

Disruptivo será todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración.

M.Benyakar.

Effect Lab _ Disruptive Technologies

Effect Lab is a framework that encourages the creation of affective models of communication that are specific to a location, environment or group of people.

The project consists of research and creation of a free communication network based on affectivity: a parallel network to the Internet in which cooperation and human-human communication develop and take place.

Effect Lab functions under the logic of urban hacking: the application of technological resources to modify urban elements, augmenting them with the ability for telematic operation.

This network is composed of several communication prototypes, used to insert virtual messages in the physical public space. The prototypes are: *AST:Arma Sonora Telemática* (Telematic Sound Weapon), *VLE:Ventana de Lecturas Efímeras* (Ephemeral Reading Window), *CAU:Campo de Afinidades Ubicuas* (Ubiquitous Affinities Field), and *ISO:Instrumento Sintetizador de Opinión* (Instrument for Synthesizing Opinion). For the core of this network, we developed a module called LocalNet, which has the capability to receive messages sent to the **Effect Lab** network and redirect them to the prototypes. This enables the network to receive messages from our web application, SMS text messages, Twitter, and local autonomous networks running a local web application.

The prototypes presented were developed based on our experiences and interests, and serve as examples of what can be done with such a framework. It's the start of a conversation about the integrative possibilities of this type of communication tools in diverse communities, and a questioning of the use of these systems

Effect Lab es un *framework* para facilitar la creación de modelos afectivos de comunicación, pertinentes para un determinado espacio, localidad o grupo de personas.

El proyecto consiste en la investigación y creación de una red de comunicación libre basada en la afectividad: una red paralela a internet en la cual se desenvuelve la cooperación y la comunicación humano-humano.

Esta red gira en torno a la creación de diversos prototipos de hardware para colocar mensajes virtuales en el espacio físico. Los prototipos son: el **Arma Sonora Telemática**, la **Ventana de Lecturas Efímeras**, el **Campo de Afinidades Ubicuas** y el **Instrumento Sintetizador de Opinión**.

Como base para todos los dispositivos, desarrollamos un módulo llamado **LocalNet**: un dispositivo capaz de recibir mensajes enviados a la red **Effect Lab** y redireccionarlos a los prototipos.

Dicha red está conformada por nuestra aplicación web, números de teléfono para recibir mensajes SMS, hashtags de Twitter y redes locales autónomas corriendo una copia de nuestra aplicación web.

Los prototipos que presentamos son sólo algunos ejemplos para ofrecer una panorámica de cómo funciona el *framework*. Éstos se plantearon a partir de nuestras propias experiencias y necesidades. Buscamos producir una conversación en torno a las posibilidades integradoras de este tipo de herramientas de comunicación, para así generar cuestionamientos sobre el uso y aplicación de estos sistemas en la cooperación cercana con diversas comunidades.

What are the social and psychological limits of communications mediated by commercial technologies?

What physical and virtual distances emerge from these network-imposed limits?

How can we ensure collective participation in social structures that are in constant transformation, where the speed of technological development is constantly pushing our own limits of understanding and knowledge?

With this exhibition we start the project, displaying the first stage of our research and development, which will continue during the next couple of months at workshops and interventions that will take place in Mexico and the United States.

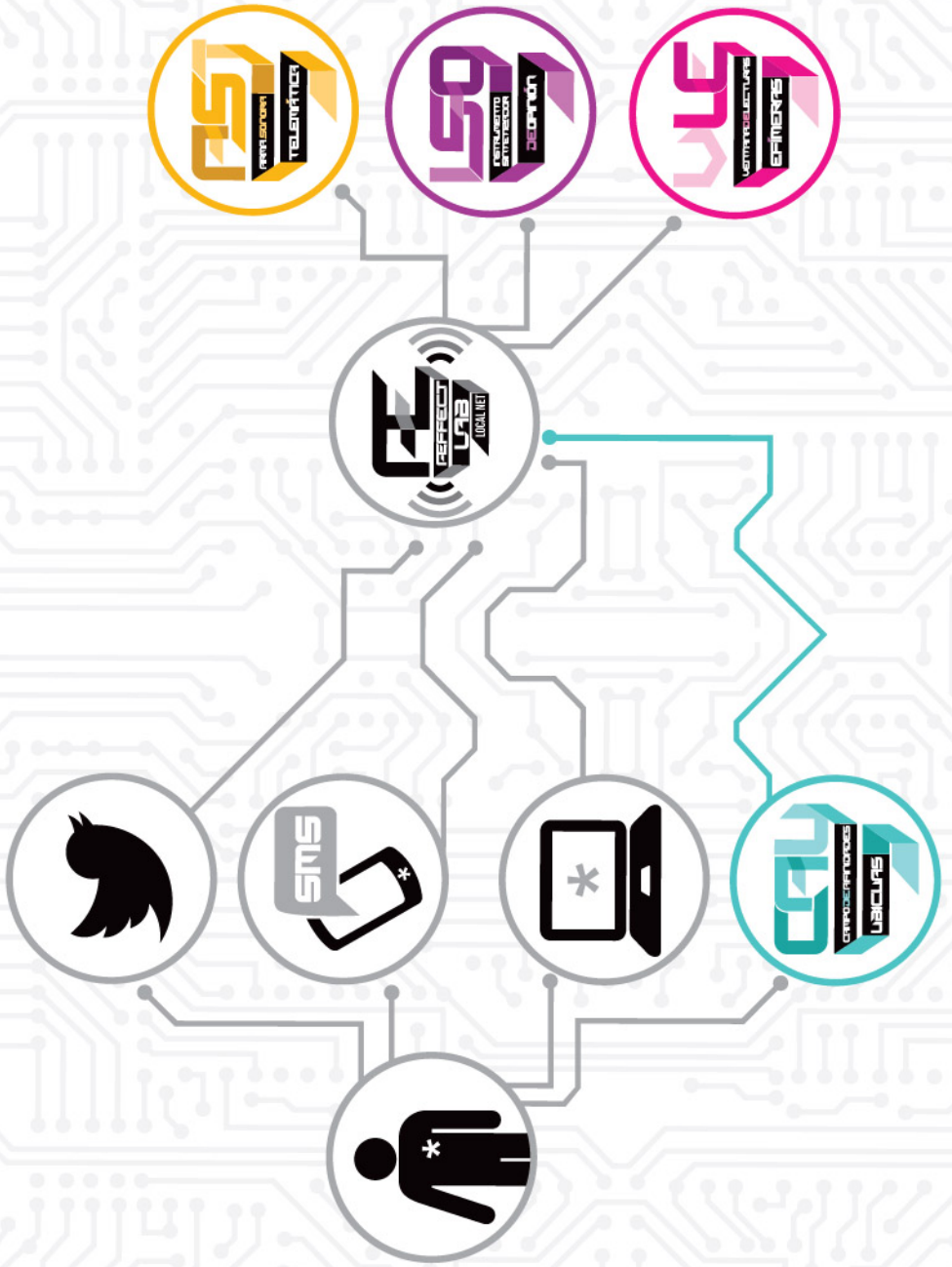
¿Cuáles son los límites físicos y virtuales de comunicaciones que ocurren en espacios de mediación comercial?

¿Qué distancias generan estos límites entre los usuarios de una red?

¿Cómo garantizar la participación colectiva en estructuras sociales en constante transformación, donde la velocidad del desarrollo tecnológico supera nuestras capacidades de aprendizaje?

Effect Lab opera bajo la lógica del hacking urbano: la aplicación de recursos tecnológicos para modificar elementos de la infraestructura urbana, dotándolos de la capacidad de control telemático.

Con esta exposición damos inicio al proyecto, mostrando los primeros acercamientos a la investigación y desarrollo, las cuales continuarán en proceso durante los próximos meses y se materializarán en talleres e intervenciones.

AST:Arma Sonora Telemática (Telematic Sound Weapon)

A.S.T is our first proposal for a tool that uses social networks to generate collective protests in a physical space.

A weapon is a device that amplifies the direction and the magnitude of a force. We want to amplify the collective questioning of subjects that affect our social fabric.

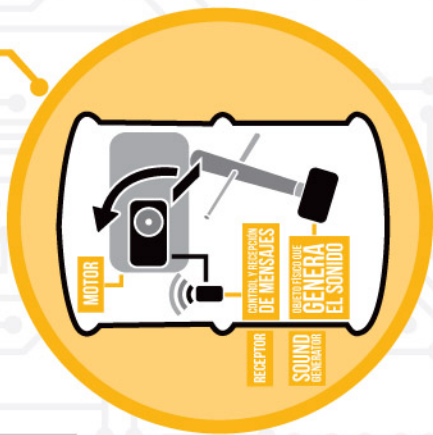
It is a resonator that can be placed in an urban setting; a container that produces sound from a mechanical force. It has software that automatically activates the device every time a message is received from the network.

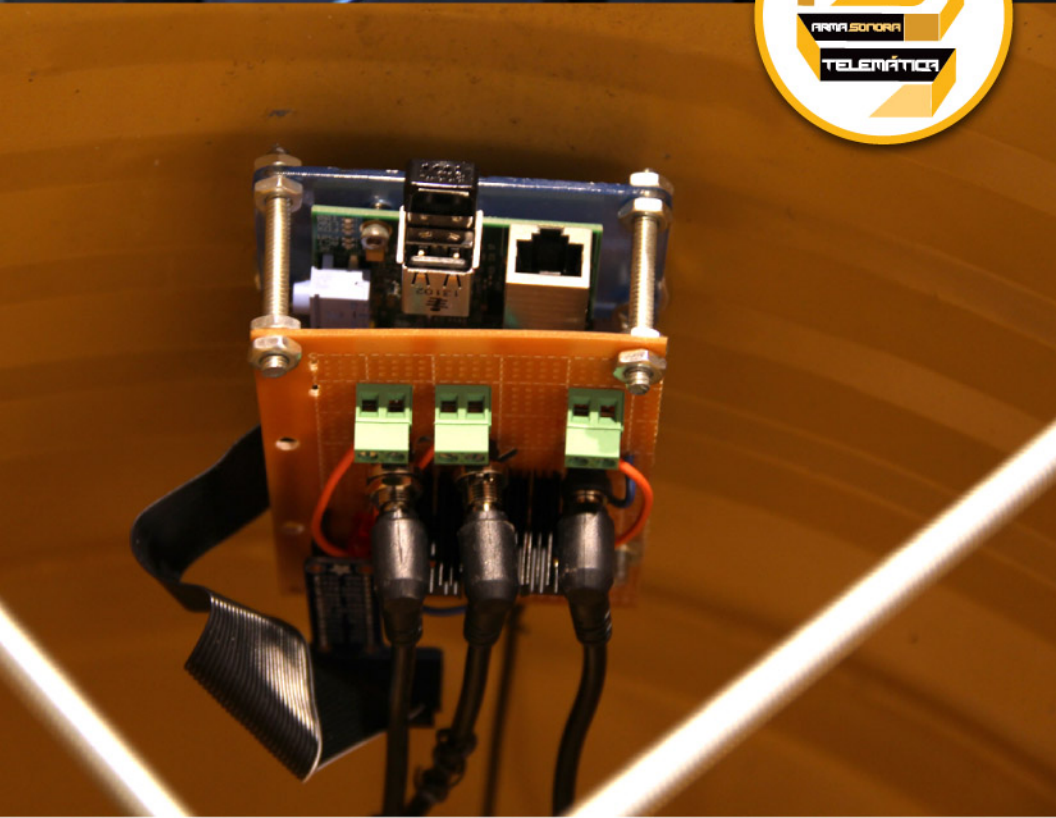
Arma Sonora Telemática (A.S.T.)

El Arma Sonora Telemática es nuestra primera propuesta de herramienta para realizar manifestaciones colectivas en el espacio físico a través de las redes sociales.

Un arma es un dispositivo que amplía la dirección y la magnitud de una fuerza. Nosotros queremos amplificar cuestionamientos colectivos sobre temas que afectan nuestro tejido social.

Se trata de un módulo sonoro que puede fijarse a un espacio urbano. Es una caja que genera sonido a partir de un dispositivo mecánico de impacto. Tiene un receptor de señal inalámbrica y un software que automáticamente activa el dispositivo cada vez que un mensaje electrónico es recibido a través de los canales previamente enlistados.

CAU: Campo de Afinidades Ubicuas (Ubiquitous Affinities Field)

C.A.U. is a channel; a signal that generates the illusion of a navigable space. We want to explore the affective possibilities of non-physical public spaces like WiFi networks.

It is a mobile server that produces a wireless WiFi network with a considerable range. When connected to this network, users aren't on the Internet, but on an independent community network that allows them to communicate with the other hardware prototypes and interact with each other through a simple public message application.

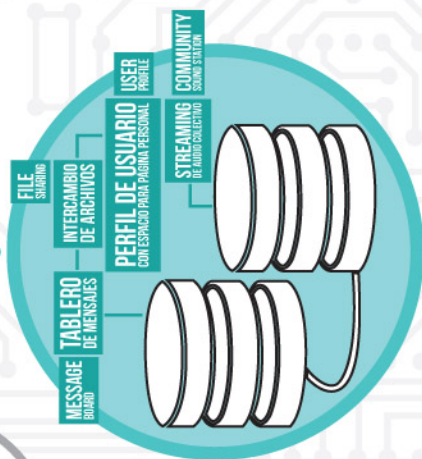
How can we generate exchange mechanisms and zones of consensus where anonymous users search for connections in a local context?

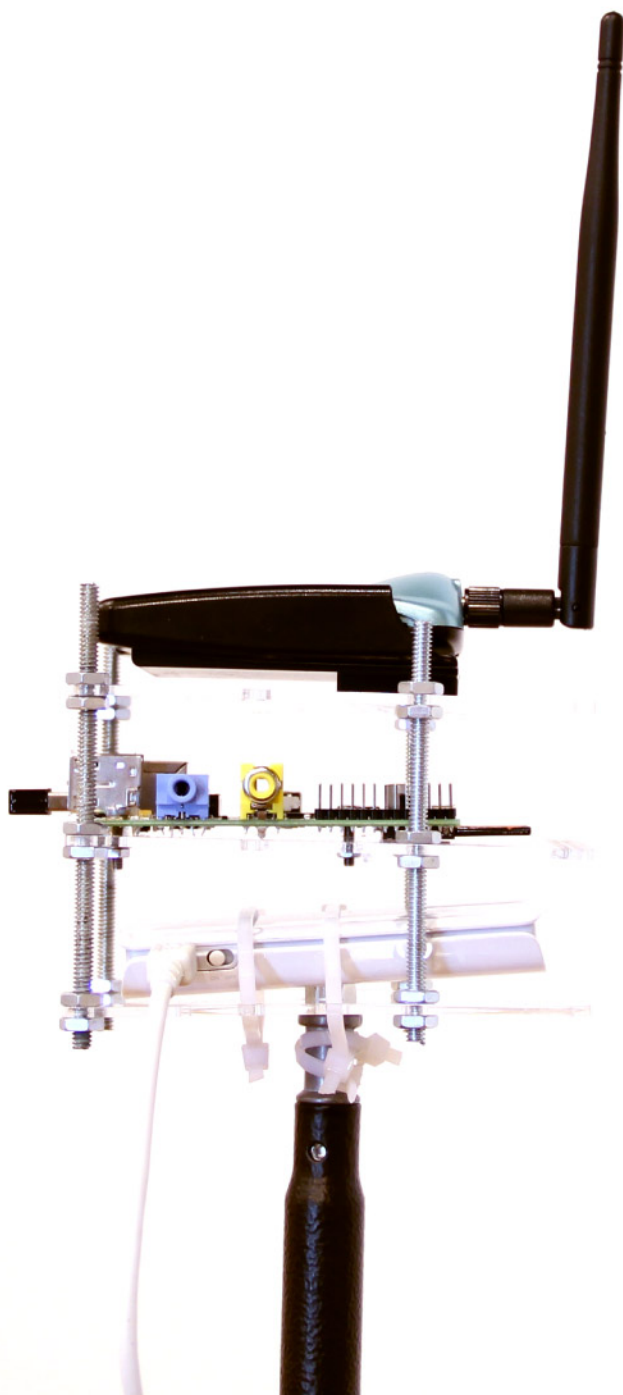
Campo de Afinidades Ubicuas (C.A.U.)

C.A.U. es un canal; una señal que genera la ilusión de un espacio navegable. Queremos explorar las posibilidades afectivas de espacios como las redes *wifi* públicas.

Se trata de un servidor móvil que genera una red *wifi* inalámbrica con una distancia bastante considerable. Al utilizarla, los usuarios no se conectan a internet, sino a una red independiente comunitaria, que les ofrece participar en una plataforma para poder controlar los prototipos, así como interactuar con otros usuarios conectados. Además, esta red tiene funcionalidades p2p, abriendo la posibilidad de compartir contenidos específicos de audio, video o texto y la posibilidad de visualizarlos.

¿Cómo generar mecanismos de intercambio o zonas de consenso en donde usuarios anónimos buscan contacto en una ubicación local?

VLE: Ventana de Lecturas Efímeras (Ephemeral Reading Window)

V.L.E is a device that displays written messages, with the aim of allowing different readings into a collective communication process. These processes are reflected on a network designed to allow the sharing of collective and individual perspectives, pursuits and micro-narratives.

It is a tool for placing messages in an urban space, either as a way of public manifestation or as an intervention.

It is an ensemble of windows that reproduce messages sent to the **Effect Lab** network. Each window works individually or can interact with other nearby screens in order to create a bigger message.

This medium favors a collective writing exercise; a narrative of chronological readings expressed with the rhythm in which messages are remitted to the system.

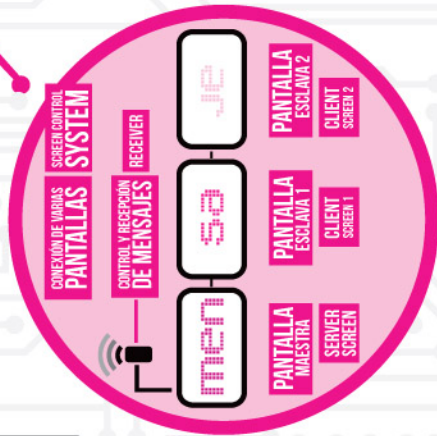
Ventana de Lecturas Efímeras (V.L.E.)

V.L.E. es un dispositivo que muestra mensajes electrónicos, con el objetivo de dar lectura a procesos colectivos. Dichos procesos se ven reflejados en una red que permite compartir posturas, búsquedas y micronarrativas.

Es una herramienta de manifestación digital pensada para colocar mensajes en el espacio urbano, ya sea a modo de acto público (personas cargando las pantallas) o como intervención.

Se trata de un conjunto de pantallas-ventanas que reproducen mensajes escritos que son enviados a través de la red **Effect Lab**. Cada pantalla puede funcionar individualmente o interconectada con otras pantallas cercanas para conformar una pantalla más grande.

Este medio propicia un ejercicio de escritura colectiva; una narrativa de secuencias cronológicas relacionadas con el ritmo propio del envío de mensajes al sistema.

ISO: Instrumento Sintetizador de Opinión (Instrument for Synthesizing Opinion)

I.S.O is a system that uses a megaphone for vocalizing messages sent to the **Effect Lab** network. At the same time, the messages pass through a system of syntactical and grammatical analysis, where new meanings can be produced from connections between the received messages.

It is a device that neutralizes and amplifies text messages giving them an anonymous artificial voice.

The synthetic voice gives a mechanical nature to a device that demonstrates a personality, obtained from the analysis of messages coming from very different environment.

What are the implications of a system that verbalizes processes of protest coming from collective sources, creating one single voice for the multiplicity of ideas captured by language?

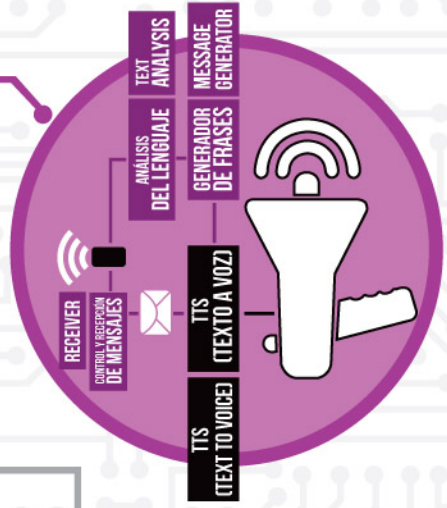
Instrumento Sintetizador de Opinión (I.S.O.)

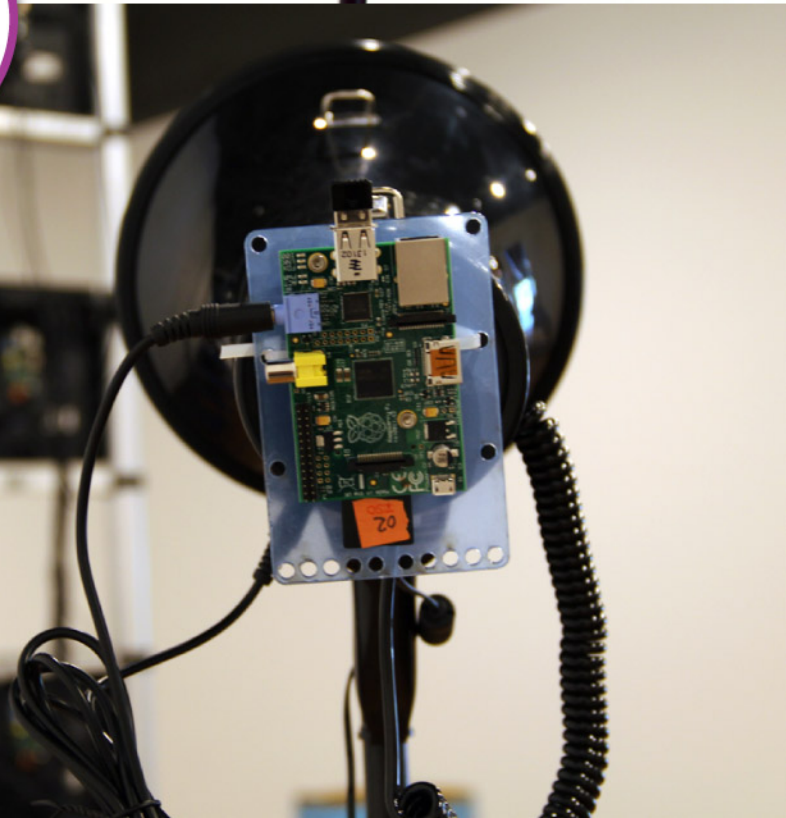
I.S.O. es un dispositivo que neutraliza y amplifica mensajes de texto otorgándoles una voz anónima proveniente de un sintetizador.

¿Cuáles son las implicaciones de un sistema que verbaliza procesos de manifestación provenientes de fuentes colectivas? Una misma voz para una multiplicidad de ideas plasmadas como lenguaje.

Se trata de un sistema basado en un megáfono que tiene la capacidad de leer en voz alta mensajes enviados a la red **Effect Lab**. Al mismo tiempo, los mensajes pasan por un sistema de análisis de sintaxis y gramática, donde nuevos significados pueden ser generados a partir de conexiones entre los mensajes recibidos.

La voz sintética aporta un carácter mecánico a un dispositivo que demuestra una personalidad, la cual es adquiere por la sintaxis de los mensajes escritos desde entornos muy diversos.

LocalNet

Here lies the core of the **Effect Lab** network. It is a system to manage the internal and external communication channels of a local network. It works as a message receiver and prototype administrator, guaranteeing a fixed entry point that facilitates network growth. By implementing simple message exchange protocols, any number of prototypes can be dynamically added to the **Effect Lab** network through the LocalNet.

It has the ability to connect to the Internet, as well as to local networks, in order to access our web application. Furthermore, it will receive SMS text messages sent from mobile phones, and make queries for specific Twitter hashtags. It also plays back previously sent messages stored in its local base whenever it is not receiving messages from other sources.

The LocalNet is the invisible brain that operates the **Effect Lab** Framework while adapting to the requirements of each network.

LocalNet

Aquí reside el centro de la red **Effect Lab**. Es un sistema para gestionar comunicación interna y externa de la red local. Sirve como receptor de mensajes y administrador de los prototipos. De este modo, garantiza un punto de acceso fijo para habilitar el crecimiento de la red.

Cuando no recibe mensajes, reproduce mensajes enviados previamente, los cuales están almacenados en su base de datos local.

Tiene la capacidad de conectarse a Internet, así como a una red local, para acceder a nuestra aplicación web. Además, recibe mensajes SMS enviados desde teléfonos móviles, así como realiza búsquedas a Twitter utilizando *hashtags* que pueden ser elegidos y cambiados dinámicamente por el usuario.

Uno de sus módulos fundamentales es una base de código para la negociación de protocolos necesaria para la adición dinámica de nuevos prototipos.

El Localnet es el cerebro invisible sobre el cual opera el framework de **Effect Lab** y puede ser adaptado de acuerdo a los requerimientos de cada red.

astrovandalistas

PREVIOUS WORK / TRABAJO PREVIO

Untitled / Sin título 1, 2011

An ephemeral graffiti sound structure used to explore the use of sound as an environment of psychoacoustic stimulation, designed to stimulate private spaces in a reappropriated public space. Through the use of elements such as *plunderphonics*, binaural beats concrete music and sound poetry influences, *Untitled 1* is a technical approach that seeks to define an adaptable model that offers public stimulus, picking up on post-digital strategies for an analog society

Una estructura efímera de graffiti sonoro para explorar el uso del sonido como un medio de estimulación psicoacústica diseñada para simular espacios privados en un espacio público reapropiado. A través de la utilización de elementos como *plunderphonics*, sonidos binaurales, música concreta e influencias de la poesía sonora, *Untitled 1* es una aproximación técnica que busca definir un modelo flexible para ofrecer servicios de estimulación pública, retomando estrategias post-digitales por una sociedad analógica.

<http://lessnullvoid.cc/content/2011/02/unititled-1/>

<http://www.flickr.com/photos/microhom/sets/72157628242679789/>

Deep Thought V.2 / Pensamiento 2011

Computer chance is a way of deep thought. The machine-entity emulates a sort of futuristic fortune teller, which works out its answers through a rigorous computer logic that utilizes data from tags and categories, quantifying possibilities. Built from a physics information technology system, this “artificial intelligence” entity uses galvanic sensors to analyze electrical tension ranges on the skin, and from that information archetypes are introduced in the Twitter search engines to obtain through a chance algorithm, a random phrase as a response. DTV2 plays with concepts of memory, intelligence, chance and artifice.

El azar informático tiene forma de un pensamiento profundo. La entidad-maquina emula al Fortune Teller futurista, el cual rige sus respuestas por la rigurosa lógica informática que utiliza datos a partir de tags y categorías, cuantificando posibilidades. Construida de un sistema de computación física, esta entidad de “inteligencia artificial” utiliza sensores galvánicos para analizar rangos de tensión eléctrica en la piel, y a partir de esta información, se inyectan arquetipos a los buscadores de Twitter para obtener bajo un algoritmo random una frase aleatoria de respuesta. DTV2 juega con términos como memoria, inteligencia, azar y artificio.

<http://lessnullvoid.cc/content/2011/07/deepthoughtv2/>

Arma Sonora Telemática A.S.T. / Telematic Sound Weapon, 2012

A weapon is a device which amplifies the direction and magnitude of a force. We aimed to amplify a collective questioning of the role of the systematic violence in the recent history of Mexico. We modified the structure with 64 galvanized tubes, connected to the motor of a washing machine. This mechanism was activated remotely every time someone wrote #BANGCampoMarte in Twitter, triggering a collectively generated sound event.

Un arma es un dispositivo que amplía la dirección y la magnitud de una fuerza. Nosotros quisimos amplificar un cuestionamiento colectivo sobre el rol de la violencia sistemática en la historia reciente de México. Intervenimos la estructura con 64 tubos galvanizados conectados al motor de una lavadora. Este mecanismo fue activado a distancia cada vez que alguien escribió #BANGCampoMarte en Twitter y desencadenó un evento ruidoso generado colectivamente.

<http://astrovandalistas.cc/ast>

El Abismo no nos detiene / The Abyss will not stop us, 2013

Astrovandalistas proposes a live audio-visual action derived from the creation of a collective archive of the Mexican Spring, so that the participants were also the ones who wrote about that historical moment. People were invited to tweet with the hashtag #ElAbismo, concurrently inviting them to participate in the creation of this collective memory in a web platform in which various viewpoints are collected through images, videos, sound and text.

Astrovandalistas propone una acción audiovisual en vivo que parte de la construcción de un archivo colectivo de la Primavera Mexicana: que los partícipes de la historia fueran quienes la escriben. En las redes sociales se invitó a enviar un tweet con el hashtag #ElAbismo, y al mismo tiempo, se convocó a participar en la construcción de esta memoria colectiva a través de una plataforma web en la que se recopilaron diversos puntos de vista en imágenes, videos, sonidos y textos.

<http://astrovandalistas.cc/abismo>

<http://www.flickr.com/photos/microhom/sets/72157632606087124/>

<http://www.youtube.com/watch?v=5GKMP8WdPuM>

Arma Sonora Telemática A.S.T.V.2 / Telematic Sound Weapon V.2, 2013

The Telematic Sound Weapon (Arma Sonora Telemática A.S.T.) #BangMTY was our second version of a tool to transfer virtual manifestations to the physical space. For this version, we used a trailer truck container. Inside the container, we installed a hoist system with weights and hammers to generate a polyphonic system similar to a percussion sequencer.

El Arma Sonora Telemática A.S.T. #BangMTY fue nuestra segunda versión de una herramienta para trasladar manifestaciones virtuales al espacio físico. Para esta versión utilizamos un contenedor de tráiler dentro del cual se instaló un sistema de poleas con pesas y martillos para generar un proceso polifónico muy similar a un secuenciador de percusiones.

<http://astrovandalistas.cc/ast>

For more information visit /
Más información y desarrollo técnico::
<http://astrovandalistas.cc>
Code database and development wiki /
Repositorios de código y wiki de desarrollo:
<https://github.com/astrovandalistas>

astrovandalistas

© 2013

molaa ■ ■ ■
MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART

The Andy Warhol
Foundation
for the Visual Arts

Arts COUNCIL
LONG BEACH

